

CAI
IA6
-1998
857

3 1761 11764264 5

PORTRAIT

CA/
IA6
-1998
857

BORN OF THE SKY

Tomson Highway
Cree

Playwright, Novelist, Pianist

by Fred Favel

Two Indian kids from northern Manitoba become a dancer and a concert pianist — forget it! Nobody is going to believe it. It sounds like fiction, so I said OK! Thus, *Kiss of the Fur Queen*.

Tomson Highway is a survivor. From a Disneyesque childhood in the northernmost part of Manitoba, through the nightmare of residential school, with his sheer determination and drive he has overcome obstacles that would have caused the demise of lesser mortals. He has made his mark as a successful concert pianist, playwright and author, and is a shining beacon of hope to the Aboriginal community. His story is sometimes chilling, the stuff that often leads to suicide or a life in jail, but somehow through it all, he has survived and has enjoyed great success. Please meet Tomson Highway.

Highway was born on December 6, 1951, in a tent on his father's trapline about 160 kilometres north of the Cree community of Brochet "with a blizzard howling away on the outside." Isolation is a way of life in this remote area of the country. To this day, the only method of travel to his reserve is by bush plane, canoe, dog sled or skidoo. He is the eleventh of twelve children, the twelfth being René whom he features prominently in his first novel, just released, *Kiss of the Fur Queen*.

His early childhood is full of good memories. "There's a thousand lakes up there. Its just exquisite beyond compare. We traveled by dog sled in the winter and canoe in the summer following the migration of the caribou herds. It was just unbelievable." And he speaks lovingly of his parents and the family life they enjoyed. "My parents are fantastic. They had a 59-year marriage that was beautiful to the day of my father's death."

At the age of six, Highway was sent away to the Guy Hill Residential School in The Pas, Manitoba. His brother René joined him shortly after. The Highway brothers did very well at residential school. Despite the fact that he could only speak Cree, which was forbidden in the school, he still maintained a positive outlook. "There were many wonderful things that happened... I always liked to see if I could finish at the top of my class." Highway faced life at residential school in the same

way that his father had overcome challenges to become a world champion dogsled racer. He took up piano at the age of 12 and showed a natural aptitude for the instrument, completing Grades 1 to 5 in his first year. School was great he says, until the lights were put out in the evening.

"Ultimately, boarding schools are bad situations like that, where children are removed from their parents and there is no access." There were no telephones at the school and the mail service was slow. His parents could not write and the children were just learning. The children wouldn't talk about whatever was happening to them because of the shame and embarrassment. My father died 10 years ago, and I couldn't tell him. It was too personal."

The experiences at school left permanent scars on Highway's memory. "I mean the size of that crime is so enormous it's almost inexplicable; the size of that rage that resonates inside of your little child's body." In spite of the tragedy he was living, Highway continued to excel both academically and in the field of music. As his weakest subject was English, he became determined to master the language. After finishing high school in Winnipeg, he attended the University of Manitoba, where he studied music and English. "I studied the entire

body of English literature over the years and eventually became really good at it." In the meantime, he approached his lessons on the piano with the determination his father passed on to him. "What you start, you finish. You do not quit!" Highway continued his musical studies in England, and performed in London as a concert pianist. Upon his return to Canada, his playing career came to an abrupt end. "I kept asking myself, what am I doing this for? What am I going to do with Chopin and Brochet. My concerts, only white people came; no Indians came, they weren't interested. They couldn't identify with it even though I could." He decided to leave piano to work with his own people. During this time, he worked for the Native Peoples Resource Centre at the University of Western Ontario, the Ontario Federation of Friendship Centres and the Ontario Ministry of Citizenship and Culture. "I was a social worker for seven years."

It was his brother René, a professional modern dancer, who brought Highway back to his music when he asked him to write a composition that he could choreograph. "I hadn't touched the piano for a long, long time...I just kept writing music and adding words to the scores because it was an experimental type of music. We were experimenting with different forms of show presentation and the words kept growing and growing in Cree and English. Eventually the words took over completely, and bingo! By the age of 35, I was writing plays."

Highway has authored eight plays. His best-known, *The Rez Sisters* and *Lips Oughta Move to Kapuskasing*, have both won Dora Mavor Moore Awards for Best New Play and Floyd S. Chalmers Awards for Best Canadian Play. Both were also nominated for Governor General's Awards. His plays have been staged internationally in New York and on the main stage at the Edinburgh International Festival. From 1986 to 1992, he was Artistic Director of the Native Earth Performing Arts in Toronto, where he produced and directed new plays by Aboriginal playwrights. He has served as a writer in residence at various universities. He holds three honorary degrees, and is a member of the Order of Canada.

Highway was interviewed in Ottawa where he was giving a reading from *Kiss of the Fur Queen* for the Ottawa Writers Festival. The novel is a "must read," and provides more of a biography of his life than space permits here. It is inspired by the death of his brother, and deals with their traumas at residential school. "Only until my brother died of AIDS eight years ago, that I finally started opening up and realizing something had to be done. That the story had to be talked about...be confronted." In the novel, Highway is Jeremiah, a thinker born of the sky who has reached beyond the physical realities of the school. His brother is Gabriel, born of the earth, immersed in concerns of his body and heart. "First of all, I did try it out as an autobiography, as a film, as a stage play, none of them worked. When I tried to tell them it was an autobiography, people didn't believe it. Two Indian kids from northern Manitoba become a dancer and a concert pianist — forget it! Nobody is going to believe it. It sounds like fiction, so I said OK! Thus, *Kiss of the Fur Queen*."

He is currently working on *Rose*, a musical which will meld his skills as storyteller, playwright, composer and musician. Another giant step in the life of Tomson Highway. Survivor!

Fred Favel is an Aboriginal writer and communications consultant.

PYORTRAIE

FILS DU CIEL

Tomson Highway

Cri

Dramaturge, auteur de nouvelles, pianiste

par Fred Favel

Deux jeunes Indiens du nord du Manitoba qui deviennent l'un danseur, l'autre pianiste de concert ; c'est impossible ! Personne ne le croira. On dira que c'est de la fiction, alors j'ai dit : « On verra bien ! » Et Kiss of the Fur Queen a vu le jour.

Tomson Highway est un survivant. Arraché à une enfance quasi idyllique dans la partie la plus septentrionale du Manitoba pour être plongé dans l'univers cauchemardesque du pensionnat, il a réussi, armé de sa détermination et de sa volonté, à surmonter des obstacles qui auraient causé la perte de personnes moins résolues. Il s'est taillé une certaine réputation comme pianiste de concert, dramaturge et auteur, et représente un symbole d'espoir pour la communauté autochtone. L'histoire de sa vie donne parfois le frisson, car elle est de celles qui, souvent, incitent au suicide ou mènent à une vie en prison. Pourtant, il a réussi à survivre à de nombreuses épreuves et connaît aujourd'hui un grand succès. J'ai le plaisir de vous présenter cet homme.

Tomson Highway est né le 6 décembre 1951 dans une tente dressée sur le territoire de piégeage de son père, à environ 160 kilomètres au nord de la collectivité cri de Brochet, alors qu'une tempête de neige faisait rage au dehors. Dans cette région reculée du pays, l'isolement constitue un mode de vie. Jusqu'à ce jour, l'avion de brousse, le canot, le traineau à chiens et la motoneige sont les seuls moyens d'accéder à cette réserve. Tomson Highway est le onzième enfant d'une famille de douze, le dernier étant René, un personnage important dans *Kiss of the Fur Queen*, son premier roman qui vient tout juste d'être publié.

La petite enfance du jeune Tomson foisonne de bons souvenirs. « Il y a des milliers de lacs là-haut. C'est d'une beauté immaginable. L'hiver, nous nous déplaçons en traineau à chiens et l'été, en suivant la migration des troupeaux de caribous. C'était tout simplement incroyable. » Il parle avec amour de ses parents et de leur vie familiale. « Mes parents sont fantastiques. Leur mariage a duré 59 ans; ils sont restés unis jusqu'à la mort de mon père. »

À six ans, Tomson Highway est envoyé au pensionnat Guy Hill de The Pas, au Manitoba. Son frère René l'y rejoint peu de temps après. Les frères Highway obtiennent de bons résultats scolaires. Malgré le fait qu'il ne parle pas d'autre langue que le cri, qui est interdit à l'école, le jeune Tomson réussit à conserver son optimisme. « Il n'est arrivé plein de belles choses... Je voulais toujours voir si je réussirais à être le premier de ma classe. » Face à l'internat, Tomson Highway a adopté la même attitude que son père, qui a su surmonter bien des obstacles avant de devenir champion de course de traineaux à chiens. À l'âge de 12 ans, il se met à apprendre le piano, un instrument pour lequel il a une aptitude naturelle, faisant cinq années en une seule. L'école, c'était bien jusqu'au moment où l'on éteignait les lumières, le soir. « En fin de compte, les pensionnats étaient aussi néfastes que n'importe quelle autre situation où l'on enlève les enfants à leurs parents, et où ces derniers ne peuvent plus se voir. » À l'école, il n'y a pas de téléphone et le service postal est lent. Les parents ne savent pas écrire, et les deux jeunes frères commencent tout juste à apprendre à le faire. Les enfants ne veulent pas parler de ce qu'ils subissent parce qu'ils ont trop honte. Mon père est mort il y a 10 ans et je n'ai jamais rien pu lui dire. C'est était trop personnel. »

L'expérience du pensionnat a profondément marqué Tomson Highway. « Il est difficile d'évaluer la portée de tels crimes : elle est énorme, tout comme cette rage qui submerge votre petit corps d'enfant. » Malgré cette tragédie quotidienne, le jeune garçon continue d'obtenir d'excellents résultats autant dans le domaine scolaire que musical. Sa matière la plus faible est l'anglais : il n'en devient plus qu'à maîtriser cette langue. Après avoir terminé ses études secondaires à Winnipeg, il s'inscrit à la University of Manitoba pour poursuivre des études de musique et d'anglais. « Au fil des ans, j'ai étudié

de la littérature anglaise et j'ai fini par devenir très bon dans ce domaine. » Entre-temps, il suit ses leçons de piano avec la détermination que lui a transmise son père : « Finis toujours ce que tu as commencé. N'abandonne jamais ! » Tomson Highway poursuit ses études de musique en Angleterre et présente des concerts à Londres à titre de pianiste. Toutefois, à son retour au Canada, il met abruptement fin à sa carrière. « Je me répetais : « Pourquoi je fais ça ? A quoi me servira Chopin à Brochet ? » Seuls les Blancs assistaient à mes concerts, les Indiens ne venaient pas, ça ne les intéressait pas. Ils ne s'identifiaient pas à ça, même si moi je le pouvais. » Le jeune homme décide alors d'abandonner le piano pour se rapprocher de son peuple. Durant cette période, il travaille pour le centre de ressources des peuples autochtones de la University of Western Ontario, la Fédération des centres d'accueil de l'Ontario, et le ministère des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs de l'Ontario. « J'ai été travailleur social pendant sept ans. »

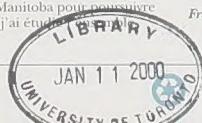
C'est son frère René, devenu danseur moderne professionnel, qui l'incite à revenir à la musique lorsqu'il lui demande de lui composer un air sur lequel il pourrait créer une chorégraphie. « Je n'avais pas joué de piano depuis très, très longtemps... Je me suis mis à écrire de la musique, ajoutant des mots aux partitions, car il s'agissait de musique expérimentale. Nous essayions différentes formes de présentation pour le spectacle, et les mots ont commencé à prendre forme en cri et en anglais. Finalement, ils ont fini par prendre le dessus complètement, et voilà ! À l'âge de 35 ans, j'écrivais des pièces de théâtre. »

Tomson Highway est l'auteur de huit pièces de théâtre. Les plus connues, *The Rez Sisters* et *Dry Lips Oughta Move to Kapuskasing*, lui ont respectivement valu le prix Dova Mavor Moore pour la meilleure nouvelle pièce de théâtre et le prix Floyd S. Chalmers pour la meilleure pièce de théâtre canadienne. Les deux pièces ont également été mises en nomination pour le Prix du gouvernement général. Ses pièces ont également été jouées sur la scène internationale, à New York, ainsi que sur la grande scène du festival international d'Edimbourg. De 1986 à 1992, il a été directeur artistique de la Native Earth Performing Arts à Toronto, où il a produit et dirigé de nouvelles pièces de drame autochtones. Il a également été l'écrivain invité de diverses universités. Il détient trois grades honorifiques, et il est membre de l'Ordre du Canada.

Tomson Highway a été interviewé à Ottawa, où il était venu lire un extrait de son livre, *Kiss of the Fur Queen*, dans le cadre du festival des écrivains d'Ottawa. Il faut absolument lire ce roman, qui offre beaucoup plus d'éléments biographiques qu'il a été possible d'en donner ici. Inspiré par la mort de son frère, l'auteur traite des traumatismes subis au pensionnat. « C'est seulement lorsque mon frère est mort du sida, il y a huit ans, que j'ai finalement commencé à m'ouvrir et à me rendre compte qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait que je raconte cette histoire pour y faire face. » Dans ce roman, Highway incarne Jeremiah, un penseur, le fils du Ciel, qui a transcendé les réalités physiques de l'école. Son frère est Gabriel, le fils de la Terre, habitué par des préoccupations d'ordre corporel et affectif. « Au départ, j'ai voulu écrire une autobiographie, ensuite un film, puis, enfin, une pièce de théâtre. Rien n'a marché. Lorsque je disais aux gens que cette histoire faisait l'autobiographie, ils ne me croyaient pas. Deux jeunes Indiens du nord du Manitoba, l'un qui devient danseur et l'autre, pianiste de concert, c'est impossible ! Personne ne le croira. On dira que c'est de la fiction, alors j'ai dit : « On verra bien ! » Et *Kiss of the Fur Queen* a vu le jour. »

En ce moment, Tomson Highway travaille à la création d'une comédie musicale, *Rose*, qui lui permet de mettre en valeur ses talents de conteur, de dramaturge, de compositeur et de musicien. Un autre pas de géant dans la vie de Tomson Highway. Un rescapé de la vie !

Fred Favel, un Autochtone, est rédacteur et consultant en communication.

Oxford

 ESSELTE

10%

